

浅谈“戏曲身段”

余千

(江西省京剧团,江西 南昌 330008)

摘要:简述京剧表演艺术中的“身段”,其中包含的种类,以及戏曲身段动作的编排与运用,和戏曲身段艺术的现状与发展。

关键词:戏曲表演;“身段”

中图分类号:J825 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2011)35-0162-02

戏曲中有一个专有名词,叫做“身段”。它是戏曲中一个重要组成部分,特别是在传统戏曲中,在传统戏曲唱、念、做、打的“四功”中,不论那一功都有由内而外、通过形体来表现情节、表达人物思想感情的外部动作。从最简单的比拟手势到复杂的武打技巧,都蕴含着极丰富的舞蹈动作,这些都称之为身段。在传统戏曲中,有不同行当的身段,有文和武不同性质的身段,有结合一定情节表演性的身段,有结合道具、服饰组成的身段,有通过武打、技巧构成的身段……等等。

身段一词从字意来讲,“身”是指身体,“段”当术解。简而言之,身段就是形体动的艺术,侧重指外部的舞蹈技术;当然身段也含有表演因素。戏曲身段经过不断继承和实践,在不断创造过程中,形成了一种富有民族特色的艺术程序,它的一举一动都有尺寸,一看一望都有规定。因此在塑势造型、形体动作、比拟手势、步法行进、眼法传神上都有它独特色彩的身法韵律。身段总的说包括神和形两个方面。形是客观存在的外部舞蹈动作,神是表达内在感情的手段。神,广义地讲是通过内在感情表露在形体上的神态,也是形的动作依据。从外部技术来讲,神又是指眼神的运用,神和形的凝结才产生身段的身法韵律。神无形则不显,形无神则僵死。这种神形兼备的舞蹈动作,就称之为身段。

基本身段包括:站相、台步、七星步、指掌、云掌、亮相、跑圆台、开门、拉山、上马及背供。小生的台步是丁字步,要表现气宇轩昂。花旦的台步是撇步,要表现轻盈。为了作犹豫不决、考虑如何应对等心理状态或搜索物件、觅路等情节时,演员便会运用“水波浪”程序来表达。

不同行当都有自己独特的基本功。穿上“大靠”的武生必要懂得“起霸”“起霸”源于明代剧作家沈彩研的《千金记》,该剧以韩信为主线入手,讲述了楚汉战争的故事,起霸是剧中的一折,它表现了气壮山河,不可一世的楚霸王项羽在出征之前,检查自己上阵前的准备情况,整盔披甲,试验自己穿上铠甲后活动能力如何的生活场景,而起霸的身段表演动作,原是从昆曲《千金记》中的一折戏的身段表演动作得名而来,最初的起霸表演动作比较简单,属霸王戏专用,到了清代当时扮演项羽的昆曲名净陈明智先生,以及参与创作的前辈艺人,依据戏曲舞台表演艺术的规律,大胆的创作出征前做检查准备这场特殊的情境戏,塑造了活生生的楚霸王项羽的艺术形象。此身段表演充分表现了楚霸王勇贯三军的王者风度和大无畏的英雄气概。之后的艺术表演创作道路上,各行当的前辈艺人,根

据自己的专业艺术特点,也创造了一些具体的适应不同行当角色的起霸身段表演动作,使“起霸”的程式套路和表演动作,逐渐地完善起来,一直沿用到今天。“跳大架”。跳大架是由一连串的身段动作组成,包括演员上场、拉山、挂单脚、亮相、七星步、水波浪步、撮步、小跳、踢腿、踢甲、车身、洗面、顺风旗、走圆台等一连串的动作

短打武生,必须要懂得“走边”“圈步”,“走边”也叫“边挂子”,乃戏曲表演身段传统套路,是初学戏曲表演的学生必修的程式身段动作。“走边”是表现夜行偷擒、侦探、潜行的场景。此套路表现人物眼观六路、耳听八方、健步如飞地行走在乡郊小路上,体现了人物机灵、利落的神情。它运用腰功、腿功、云手、翻身、涮腰等技艺是因剧情的需要从生活出发来表现角色上坡过沟、飞檐走壁的行为。它的特点是:一种探寻,动作要求机警、灵利、轻巧。在打击乐中不用大锣,多为“哑边”形式。

走边分为单人走边,双人走边以及多人走边等不同形式。有乐队伴奏的称为“响边”,无乐队伴奏的称为“哑边”。走边有成套的规定动作,如云手、踢腿、飞脚、旋子、整袖、勒胸、系带、双手拍打肘腕胸脯等,以显示路途之艰难但勇往直前的气概。昆曲名家侯永奎、侯少奎父子,京剧名家李少春等演《林冲夜奔》时,走边表演动作规范利落举手投足都具有艺术美感。著名河北梆子表演艺术家裴艳玲《夜奔》走边,汲取了昆曲表演精华,既有长靠武生的恢宏气度,又有短打武生的骁勇矫健,成套动作式式到位,一气呵成,达到了形神兼有的艺术境界。

中国戏曲历史悠久,是一代代戏曲表演艺术家经过长期的舞台实践给我们留下的宝贵艺术遗产。戏曲艺术有着它成套、固定的表演手段,如“四功五法”的“唱、念、做、打”和“手眼神法步”而戏曲身段是表演程式的重要组成部分。人所共知,歌剧以唱为主,而话剧是以念自为主,舞剧是以舞蹈为主。唯有戏曲表演程式中的身段是其他表演艺术所不具备的。在戏曲身段中的台步就要分好几种,青衣台步、花旦台步、老旦台步、花脸台步、武生台步等等,它根据人物身份的不同,出场、下场及在舞台表演过程中的台步也不同。程式服务于表演,表演的目的是刻画人物,不同的人物以不同的程式化表现也正是戏曲艺术不同于其它表演艺术的根本区别。

戏曲身段动作的编排与运用,要从剧情、从人物出发,表现戏曲特定情景中人物的行动、情感、神态、风姿风貌。只有动律美感与形体美感在韵化之中达到完美结合、高度统一,才能外显出细腻可感、形美情真的艺术形象,身段才富有鲜活力。要

成为一名优秀的戏曲演员,在台上塑造生动的,能打动观众心弦的人物,必须具备坚实的基本功和表演技巧,在舞台上想要灵活地运用各种技巧来表演,首先必须练好基本功,有了坚实的基本功,才能得心应手孕育出各种千姿百态的人物。

学术界的漠然与传统戏曲艺术的传承方式是密切相关。 “身段为内行专门之学,不肯轻易传人”(见《旧剧丛谈》),这个专门之学正是中国戏曲作为表演艺术的精髓所在,而依附于艺人之间的身口传承,也成为这个专门之学的基本方式。作为戏曲传承的重要内容,传统理解的“口传心授”法则,除了立足在表演所要依附的“人”的体验,以及艺人为争取生存空间所要遵守的行业规范外,还有一个很重要的现实:传统艺人普遍的受教育水准。因此,无论是戏曲界将“口传心授”理解成戏曲传承的唯一门径,还是学术界限于体验不足将其视作戏曲本体之必然规则,都与戏曲及其传承者在传统社会中的生存状态有着必然的联系。这也自然造成了“身段谱”在目前戏

曲界的尴尬定位,无论戏曲从业者还是戏曲研究者,都无法充分地将这类文献当做戏曲传承的重要方式。

在越来越注重传统精髓的今天,京剧的演员发展绝对是达到了前所未有的高峰。

其实京剧现在也是处于一个矛盾的状态,长期而突出地存在保留音乐风格和加速音乐发展的矛盾中。观念问题、人才问题、理论问题、创作问题也都出现了断代现象。重中之重是缺少剧目的创新,还在啃老本,如何能应求发展。这些观点是在京剧其本身。

究其根源、追溯其历史发展也是对一种文化现象的尊重,对前人创造的一种肯定,而今好的东西也是经过历史长河的考验和洗练才遗留下来的,京剧艺术发展至今甚至到未来,它也还将、必须再接受历史和时间的考核,它将如何再发展,如何传承也就是我们、当今的华夏民族所要负的责任了。

(上接第144页)立、自由和反叛。看似女性在偶像剧中找到了女性的地位,但是它并没有突破灰姑娘的结局,反而重申了家庭、爱情、婚姻等不可抗的因素。最终它们又势不可挡的重建了父权制度,形成了韩国偶像剧中的“男尊女卑”的惯用模式。

“艺术对生活的指导作用,是一种塑造、是一种规范、也是一种压抑。它激发了我们心中的一些可能性,又压抑了另外一些可能性”几乎所有的韩国偶像剧都有着清一色的梦幻色彩,它编织乌托邦的梦幻可能会将正在处于青春期的女性指向对一劳永逸获得“幸福生活”的幻想,同时也给她们带来在生活、工作压力重重下,仅存的一点点精神希望,她们不会轻易倒下,至少她们还有属于自己的“美丽的梦”。

(二)异国风土人情

1.民俗上:韩国偶像剧作为大众传媒,不仅是一部美丽的童话故事,也用更加细腻和朴实的手法描述了韩国的风土人情,凸显了他们本国的文化特色和精神面貌。每一部韩国偶像剧都是一部韩国民俗百科,在其中你可以尽情的领略到韩国普通人的语言和表情特色,婚丧嫁娶的礼仪,特色韩食、特色装扮和服饰等生活中的点滴。泡菜、拉面(泡面)、海带汤对于喜爱韩剧的人来说再熟悉不过了,韩国偶像剧也一样,在点滴生活细节中向你展示韩国的风土人情。

2.孝道上:韩国偶像剧中,最让我们震撼的是一个小小的国家,怎么会有那么深厚的文化底蕴和厚重的伦理道德感,出于对父母爱的感恩,选择了没有自由,随时会引起婆媳大战的大家庭生活;出于对师长的尊敬,以至于喝酒的时候都要转过头去;对朋友的包容;即使是对于情敌,也是内敛的、良性的正面较量;等等这些都弘扬了韩国的伦理道德感。“韩国把伦理文化和美感作为影视剧的文化灵魂,以人伦、爱情、友谊等作为故事结构的主线,在平凡生活中,渗透了儒家‘孝悌仁爱’‘乐善好施’‘老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼’这些具有普世价值的伦理观”

(三)男色时代

男色,指的是美男形象。当下电影和电视偶像剧中的美男

形象唤醒了大众审美中未曾开发的一面,他们与传统的男性孔武、阳刚等标签无甚关联,但对同性和异性都有吸引力。他们不仅有着健康、时尚、值得信赖的外表,而且有涵养、有阅历、知性与感性兼具。男色时代远非被消费的图像、面孔和皮囊,在女性消费唱响最强音的今天,“男色”传达的更多的是一种观念,一种选择。而在韩国偶像剧也正是迎合这种时代的最好印证,使男女主角成为该剧最大的卖点。

(四)引领时尚潮流

韩国偶像剧可以说是引领韩国时尚,甚至波及全世界的独特潮流,不管是花苞头,还是小衣服套大衣服,韩服都风靡一时,彰显出不同于别国的别具一格的着装风尚。韩国服饰要求精致,简洁,线条流畅,这些都无不体现了东方人的气质,羞涩中又富于变化。韩国服饰中对于裤子的设计了,更多时候体现了一种人性的解放,不对称设计是其主要特点,破洞等一系列的设计也为韩国服饰增色不少。韩国服饰能够被中国人民接受,也是由于它的特点,能够体现中国人的现代美。

(五)满足心理慰藉

“从心理学角度来看,偶像剧能使观众产生积极的心理反应,带来心理上的满足与平衡。”偶像剧是对现实进行提炼、伪装的产物,在人物的塑造上,偶像剧毫无保留的继承了文学的完美手法;在环境设置上,偶像剧对黑暗复杂的现实进行了偏向性的切片处理;偶像剧中所表现出来的一切都是最完美的化身。这样的设置会让身处截然相反的环境中的观众感受到现实生活中还可能存在着世外桃源的精神净土,暂时忘记现实的残酷与痛楚。

韩国偶像剧也是观众的欲望的假象式,这里的欲望不仅是指私欲,还包括社会欲望。虚假的满足观众的欲望,也是韩国偶像剧惯用的手法。跟不现实的做梦相比,韩国偶像剧所提供的欲望的满足也是最经济实惠的,这种心理上的满足使得它们对现实行动的实现欲望变得淡了,烦恼也减少了,心理就得到了最好的抚慰和澄清。